

Stipendierapport från Tove Jonstojj

Den 13 – 15 februari i år deltog jag i en kurs som hölls i New York på produktionsbolaget Little Airplane Productions.

How To Make A Great Preschool Series (New York)

February 13 through February 15, 2010

Little Airplane Academy will be offering an intensive three-day workshop in February 2010. During the three day course, participants will get an overview of every step in the process of making a preschool series, from pitching through writing, curriculum development, character design, directing, music, legal and production. The course covers both live-action and animation and features a team of accomplished preschool TV veterans and network executives.

Vi var runt 20 deltagare – från USA, England, Frankrike, Brasilien, Israel, Norge. Jag var den enda deltagaren från Sverige.

Little Airplane (LAP) producerar animation för barn upp till fem år. All produktion sker i ett gammalt hamnmagasin i Seaport, sydöstra Manhattan. Man har alla yrkeskategorier som krävs för kvalitetsproduktion inom firman och producerar enbart efter egna originalidéer. LAP toppar tittarsiffror för tv för åldern 0 – 5 år över hela den anglosaxiska världen och har vunnit många tv-priser. Bland deras serier finns t ex Third & Bird och Wonder Pets.

Grundare är Josh Selig som har bakom sig en karriär som barnskådespelare på Sesame street, manusförfattare på humorområdet i Los Angeles, manusförfattare på Sesame Street mm. Han har knutit till sig personer som har många års erfarenhet från film för barn, t ex från Disneys storproduktioner, animatörer med stor bredd, en musikansvarig med många år bakom sig på Broadway som kompositör och kapellmästare m fl.

Kursen ägde rum i LAP:s lokaler, mitt i den dagliga verksamheten och många av kursledarna var ledande personer i firman och bland deras samarbetspartners. Varje kursmoment utgjorde ett steg på en kronologi från idé och pitchning via alla led i produktionsplanering och produktion till försäljning och merchandise.

Pitchning – att driva fram projektet från idé till finansiering - Josh Selig

”Att pitcha en show ska vara en personlig sak. Det kan ta lång tid att få igenom en produktion och det är därför viktigt att lita på sin instinkt om vad man ska göra. Försök inte övertala dig att göra saker som du egentligen inte vill. Din inledande kärlek är det som når fram till barnet när filmen är klar. Håll fast vid din idé, som en boll – du har din boll och du dribblar över hela plan och överallt kommer det att finnas människor som vill ta din boll. Barn-tv är showbiz, det kommer alltid att vara svårt att få igenom saker och svårt att behålla den ursprungliga idén – var positiv, älskande, ömsint mot din idé. Om du får höra samma kritik om och om igen från olika håll, lyssna på det, men fortsätt att vara sann mot din idé. Känn till branschen – men kom ihåg att det är du som är kreatören. De stora bolagen är professionella på det mesta, men de är inte fantastiska på att skapa bra originalidéer – de behöver kreatörer”.

Juridik – Marc Chamlin

Vi fick en dyrbar timme med en jurist som specialiserat sig på rättigheter inom tv. Marc Chamlin talade om olika typer av avtal man kan skriva med sina beställare och med sina samarbetspartners och i vilka skeden man bör anlita en jurist.

Läroplan och research – Beth Richman

I stora delar av barn-tv-världen är det omöjligt att pitcha en idé till barn-tv utan att ha jobbat med läroplansdelen av projektet (*curriculum*). Att redovisa på idéstadiet vilka lärandemålen är, är en grundförutsättning även för den mest kommersiella produktion. LAP testar alla sina program både på manusstadierna och i slutskedet på testpublik med pedagogiska rådgivare. ”Det går inte att tillföra pedagogik efteråt, det måste finnas en pedagogisk rådgivare med från början”, sa man från LAPs sida. ”Man vet inte riktigt vad det är man jobbar med förrän man har testat det”, sa både LAP och Beth Richman som är en av många pedagoger de anlitar.

Exempel på frågor man undersöker i fokusgrupperna när barn tittar på provprogram:

Innehåller avsnittet för många ämnen?

Är det du lär ut en del av berättelsen eller påklustrat?

Är situationen barncentrerad?

Vokabulär? Taltempo?

Passar humorn för barn?

Stärker bild och ljud varandra?

"*Safe situations*" – barnprogram nagelfars i syftet att ta bort alla situationer som inte är "*safe*". Det kan gälla allt från fula ord till att en liten anka inte tvättar sig ordentligt eller inte ser sig för tillräckligt bra i trafiken.

När fokusgrupperna sagt sitt och den pedagogiska rådgivaren gett sina omdömen går produktionen alltid in i en förändringsfas då man justerar manus och gör om efter de synpunkter man inhämtat. Denna process genomgår alla avsnitt i en serie och processen är alltid inskriven i ordinarie tidsplaner.

Manus - Susan Kim

Susan Kim är författare till böcker, filmmanus och tv-manus. Hon är en av många författare som anlitas av LAP. I den här typen av tv-program jobbar författaren alltid nära en *story editor*. Alla föredragshållare under kursen återkommer till budskapet att ett bra manus är förutsättningen för allt. Varje produktion föregås av minst tre "*drafts*" – manusutkast – innan man talar om ett manus (*script*). Mellan varje *draft* och mellan varje *script* har man en period av inhämtande av "*notes*" – dvs synpunkter från alla i kedjan. Manusredaktör, animatör, character designer, idégivaren (Josh Selig), musikansvarige osv – alla i kedjan läser manus och antecknar synpunkter som författaren i allmänhet har fem arbetsdagar per fas att hantera.

"Dealing with notes: use them, be positive, let go, just use their energy", sa Susan Kim.

Character design med Jennifer Oxley

Ett stort och viktigt moment i produktionen av animerad film är skapandet av filmens karaktärer. Även här tar man hjälp av fokusgrupper – barn som får svara på frågor om de skulle vilja klappa det här marsvinet, om de tycker om den här kaninen, om den ser len ut, om den ser snäll ut osv.

Även de sändande bolag (*networks*) man har kontrakt med för produktionen kommer med feed back och påverkar utformningen av karaktärerna. Jennifer Oxley visade ett konkret exempel på ett blädderblock där några personer i vår grupp fick pröva att styra hennes snabba penna med instruktioner som "större ögon!", "tuffare!", "gladare", "annan färg på hatten!" osv.

Animation

Först när karaktärerna är helt klara börjar animationsdelen. Ett antal grundrörelser animeras steg för steg och sparas i ett slags rörelsebibliotek i programmet *after effects*. Resten är rent hantverk, utan standardisering.

"Producing Animation and Live Action" med Tone Thyne och Tom Brown

Under ett par timmar fördjupade vi oss i produktionsplanering med LAP:s två nyckelpersoner för detta. De talade växelvis och lade stor emphasis vid relationen mellan tidsplan och budget.

"Tidsplan och budget: Alltid i den ordningen, aldrig tvärtom! Först när du vet vad du ska göra, vilka som ska göra det och hur lång tid varje moment tar, kan du räkna på projektet".

Vi gick igenom ett exempel från den aktuella produktionen av säsongens "Wonder Pets" – ett stort ark med tidsplan och budget för 38 avsnitt som löper saxade genom ett år – allt på samma stora ark.

några exempel ur det:

38 veckor = en episods produktionstid

11 veckor manus – "if you don't have a good story why spend 38 weeks on it"

3 v musik

3 v story board

Varje avsnitt kostar 7 000 – 10 000 dollar per minut.

Musik och ljudeffekter för förskoleåldern med Jeffrey Lesser

Detta pass hölls i de egna studioloralerna där man har två studior, en för musikinspelning med två fasta riggar för antingen en liten blåsorkester eller en liten symfoniorkester och en studio riggad för tre barnskådespelare. LAP är unika i att all deras musik är liveinspelad och nykomponerad. Vi gick igenom processen från förstamanus via komposition och slaskinspelning till animation och slutproduktion.

Jag lärde mig enormt mycket under denna kurs och är tacksam över att jag fick chansen att åka.

Stockholm 12 december 2010